

展覽概述

你是否曾仔細觀察過「光」從哪裡來？一天當中的「影子」又有哪些變化呢？光影是我們生活中隨處可見的一部分，不論是看書、照相或是戲劇表演，光與影都有著密不可分的關係。十七世紀歐洲的科學家在光學上有許多新的發現，而同時期的巴洛克藝術家也對光和影充滿興趣，藉由他們敏銳的觀察力，以及光影技巧的巧妙運用，創作出各具特色的藝術風格，使得作品中的人物、景物，彷彿來到眼前般充滿戲劇性！

本次「光影巴洛克」展覽規劃為三大主題，「新舊交替的關鍵年代」、「光影魔術師」、「光影魔力」。藉由認識十七世紀活躍變動的歷史與社會環境，了解巴洛克藝術的發生背景、重要事件與影響；並介紹五位深具代表性的巴洛克藝術家：卡拉瓦喬、林布蘭、德拉圖爾、維梅爾、貝尼尼，透過欣賞著名藝術大師的作品特徵與創作技巧，進一步在現代藝術與日常生活中，探索光影世界的奇妙魔力。

現在，讓我們隨著五位巴洛克藝術大師們，一起回到創新突破的十七世紀，學習用藝術家的眼光探索世界，用光影變・魔・術！

“Baroque Masters of Light and Shadow” features three major themes “The 17th Century – An Age of Transition”, “Wizards of Light and Shadow”, “The Magic of Light and Shadow”. We will begin with a description of the historical background and impact of 17th century Baroque art. This will be followed by an introduction of the five most representative Baroque masters: Caravaggio, Rembrandt, De La Tour, Vermeer, and Bernini. The goal is to discover the influence of light and shadow through an appreciation of the works of venerable masters and further explore the intriguing charm of the world of light and shadow in our daily lives.

目次

Quanta
廣達

一、展覽概述	0
二、中西大事年表	2
三、新舊交替的關鍵年代	4
四、光影魔術師	12
◆劇場之光—卡拉瓦喬	14
◆神妙之光—林布蘭	22
◆燭火微光—德拉圖爾	30
◆靜謐之光—維梅爾	36
◆天堂聖光—貝尼尼	42
五、光影魔力	48

中西大事年表

西方

- 1546 米開朗基羅被教皇保祿三世指派為聖彼得大教堂總建築師
- 1564 米開朗基羅過世
- 1571 卡拉瓦喬出生
- 1593 德拉圖爾出生
- 1593 卡拉瓦喬完成《病容酒神》
- 1598 貝尼尼出生
- 1600 卡拉瓦喬完成《聖馬太被呼召》

《病容酒神》卡拉瓦喬

- 1606 林布蘭出生
- 1606 卡拉瓦喬逃離羅馬
- 1626 貝尼尼完成「聖畢比亞納教堂」
- 1632 維梅爾出生
- 1632 林布蘭完成《杜爾普醫生的解剖學課》
- 1635 德拉圖爾完成《聖母懺悔》
- 1642 林布蘭完成《夜巡》
- 1648 路易十四成立法國皇家繪畫暨雕刻學院

《聖畢比亞納教堂》貝尼尼

《夜巡》林布蘭

- 1652 貝尼尼完成《聖德雷莎的狂喜》
- 1657 貝尼尼受聘改造聖彼得教堂廣場迴廊
- 1660 維梅爾完成《倒牛奶的女僕》
- 1665 維梅爾完成《戴珍珠耳環的少女》
- 1678 巴洛克音樂家韋瓦第出生
- 1685 巴洛克音樂家韓德爾、巴哈出生
- 1688 凡爾賽宮主體建築完工
- 1748 龐貝古城重新被發現

《戴珍珠耳環的少女》維梅爾

初完工時的凡爾賽宮，約 1682 年

1500
|
1600

1600
|
1650

1650
|
1700

1700
|
1800

年代大事件

- 1517 宗教改革開始，將西歐基督教信仰世界分裂為天主教及基督教
 1543 哥白尼提出「太陽為宇宙中心學說」，帶動現代天文學起步
 1581 荷蘭宣布獨立脫離西班牙統治

- 1600 英國東印度公司成立
 1602 荷蘭東印度公司成立
 莎士比亞完成伊莉莎白時代戲劇傑作《哈姆雷特》
 1609 現代科學之父 - 伽利略發明天文望遠鏡
 1634 荷蘭爆發鬱金香狂熱（世界第一起經濟泡沫化事件）
 1637 笛卡兒出版著名哲學論著《方法論》
 1643 法國太陽王路易十四即位

《路易十四畫像》
亞森特·里戈

- 1666 牛頓進行稜鏡實驗
 1687 牛頓發現萬有引力
 1668 牛頓發明「反射望遠鏡」（牛頓望遠鏡）
 1690 克里斯蒂安·惠更斯發表著作《光論》創立了光的波動說

《牛頓畫像》戈弗雷·內勒

- 1704 牛頓發表著作《光學》
 1769 瓦特改良蒸氣機，英國開始工業革命
 1774 美國獨立
 1789 爆發法國大革命

瓦特所改良的蒸氣機模型
© Nicolas Perez

東方

- 1557 葡萄牙佔領澳門
 1572 明神宗即位（在位期間 1572-1620）
 1583 耶穌會傳教士利瑪竇抵達中國，傳播天文、數學、地理等知識。
 1592 日本幕府豐臣秀吉出兵韓國（高麗）
 1596 第一艘荷蘭船艦抵達東南亞

1603 日本德川家康成立江戶幕府

1618 耶穌會傳教士湯若望抵達中國

1624 荷蘭佔領台灣臺南，建造熱蘭遮城（安平古堡）

《热兰遮城》，1632年

1626 西班牙人佔領基隆，在和平島建造聖薩爾瓦多城

《坤崙萬物全圖》
利瑪竇，1602

1626 中國畫家一朱耷（八大山人）出生

1639 日本實施鎖國政策

1637 宋應星作《天工開物》

1642 荷蘭擊敗西班牙，將西班牙人趕出北台灣

1644明朝滅亡，清朝建立

康熙皇帝朝服全身像

1661 清朝康熙皇帝即位，鄭成功進攻台灣

1662 鄭成功擊退荷蘭人收復台灣

1668 顧炎武著《天下郡國利病書》

1669 耶穌會傳教士南懷仁接替湯若望被授以欽天監監副

1683 台灣入清朝版圖、設立台灣府

1709 北京圓明園建成

1715 郎世寧派遣至中國

1722 清雍正皇帝即位

1735 清乾隆皇帝即位

1782 四庫全書完成

新舊交替的 關鍵年代

巴洛克時期，大約的年代是在西元十七世紀前後。巴洛克這個詞的意思是變形的珍珠，用今天的眼光來看這個時間，與它的前一個時期 - 文藝復興時期相較，確實能看到新舊之間種種的不同與改變。

這個時期是歐洲承先啟後的關鍵年代，許多和現今世界息息相關的發明與發現，幾乎都是奠基于此時。例如被稱為現代科學之父的伽利略，他用天文望遠鏡帶領人們的眼光看向廣大的宇宙，開創出具有現代科學基礎的世界觀！更影響了歐洲在物理學、天文學、數學等領域的思想。除了科學的發現之外，這個時期在宗教、政治、經濟與藝術及文化上也都有許多驚人的成就，引領著世界從中古時期進展到現代社會。

◆ 變形的珍珠—從生活到宗教的超級變變變

隨著一百多年前的地理大發現及海上貿易所造成的商業發展，許多新興國家累積大筆的財力；例如：荷蘭、英國、法國等，這些地區的國王們為了鞏固自己的地位，強化「君主專制」的統治，讓政治脫離宗教之外，這和傳統維持宗教與政治合一的國家，形成了互相對立的情況。

說到十七世紀的代表人物，就一定要提到號稱「太陽王」的法國國王路易十四。在他統治期間，法國達到了國力的高峰，他也是當時打破宗教統治，力行君主專制的代表人物。他對於文化的重視也促使歐洲的文化中心逐漸從政教合一的義大利轉移到法國。

《法王路易十四》
 (Louis XIV, King of France)
 Hyacinthe Rigaud, 1702,
 油彩、畫布, 313 cm × 205 cm
 圖片來源 | Wikimedia Commons

《世界地圖》(Nova Orbis Tabula in Lucem edita)
 Frederick De Wit, 1670-80, 銅版畫 水彩上色, 47.9 × 56.2 cm,
 Bibliothèque royale de Belgique, 圖片來源 | Wikimedia Commons

◆ 大航海時代

「大航海時代」又稱為「地理大發現時代」主要發生在十五世紀到十七世紀之間，它開啟了歐洲的文藝復興時期，並在巴洛克時期邁向尾聲。許多歐洲的探險家；像是大名鼎鼎的哥倫布、麥哲倫等，為了開拓到東方的海上貿易之路，積極地探索未知的世界，因此，發現了新大陸—美洲，也改變了當時的世界觀！

天才的世紀

十七世紀可說是人才輩出的時代，大名鼎鼎的物理學家—牛頓，現代天文學之父—伽利略，以及在數學、哲學具有深刻影響的培根、笛卡爾。他們都是十七世紀最具代表性的人物！

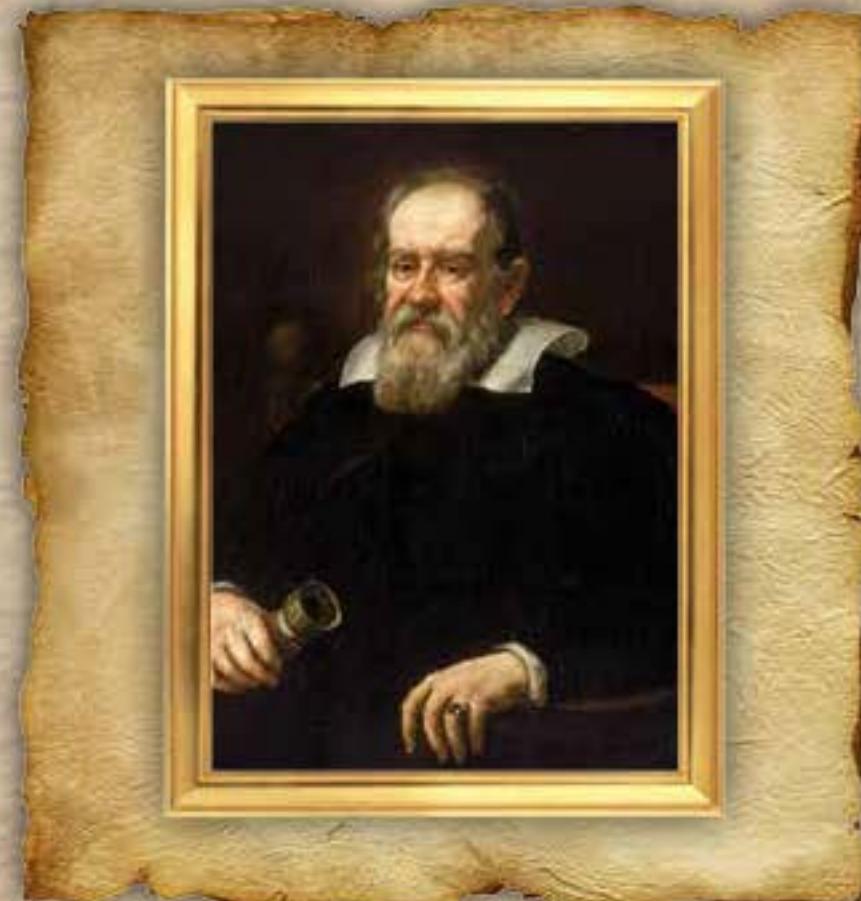

◆ 新的宇宙觀

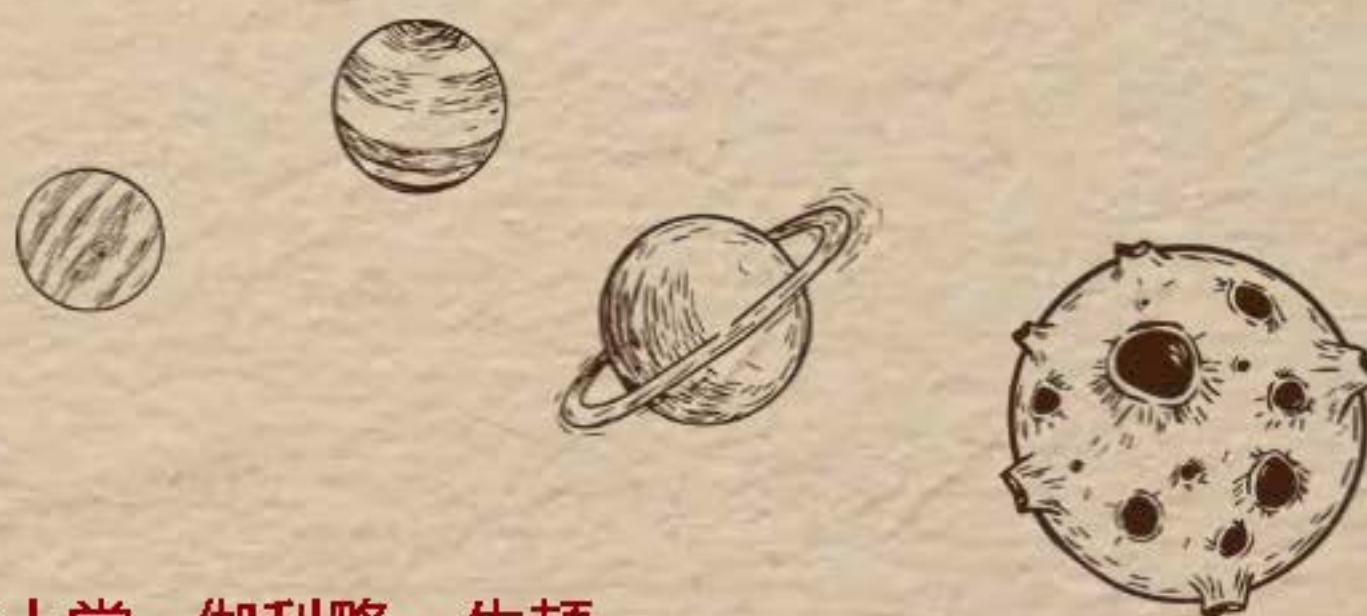
在中古世紀的歐洲，人們認為地球是宇宙的中心，但十六世紀時哥白尼（Nicolaus Copernicus, 1473-1543），認為太陽才是宇宙的中心，地球與其他星球一起繞著太陽轉！這樣的觀念打破了過去的宇宙觀，在當時引起了很大的震撼，也帶動之後科學革命。

◆ 「科學革命」

科學革命是現代科學的萌芽期，和巴洛克時期一樣，大約發生在十七世紀前後。此時歐洲在物理學、天文學、數學、哲學和生物學都有一連串驚人的發現，這些新的知識開啟人們全新的眼界，讓人們從原本以神學為基礎的中世紀世界觀，轉變為以科學為基礎的現代宇宙觀。

《伽利略像》(Portrait of Galileo Galilei), Justus Sustermans, 1636,
油彩、畫布, 86.7 × 68.6 cm 圖片來源 | Wikimedia Commons

♣ 科學名人堂 - 伽利略、牛頓

伽利略（Galileo Galilei，1564 – 1642）是義大利科學家，藉由他改良的望遠鏡，人們不再只是透過鏡片當作眼鏡或放大鏡，而是將眼光投向更遠的「宇宙」。透過望遠鏡，伽利略發現月球凹凸的表面，以及太陽上的黑子，還有繞著木星轉的行星，這些發現不僅推翻原本教廷宣揚的世界觀，也為後世奠定了重要的天文基礎！

英國科學家牛頓（Isaac Newton, 1643-1727），是十七世紀偉大的科學家，才華洋溢的他，27 歲就當上了劍橋大學的教授。牛頓在數學、物理和天文學、光學上都有著很大的成就，除了發現萬有引力定律、三大運動定律之外，他還利用三稜鏡的折射，從太陽光中發現了七彩的色光。可說是十七世紀最閃耀的科學巨擘！

《牛頓像》
(Portrait of Sir Isaac Newton)
Godfrey Kneller, 1702,
油彩、畫布, 75.6 × 62.2 cm
圖片來源 | Wikimedia Commons

航海時代 的台灣

巴 洛克時期的歐洲正進行一場從中古時期走向現代的蛻變，同時，遠在太平洋一端的台灣，也悄悄的隨著西方的商船，航進歷史的新頁。

當時台灣還不叫台灣，1542年，葡萄牙人第一次發現台灣這座島嶼，當他們從海上看到美麗青翠的平原和起伏有致的山陵，忍不住驚呼「Ilha Formosa！」，意思是美麗之島，而福爾摩沙 (Formosa) 後來也成為西方人指稱台灣地名的專有名詞。

隨著世界地圖的繪製和航海技術的進步，這時代的探險家們得以到更遠的地方探索，當時最被歐洲各國普遍使用的就是這種加利恩帆船，它結合商船及武裝船的功能，暢行在世界各地，其中包括台灣台南的安平港及基隆的雞籠港。

《大員港市鳥瞰圖》

(Bird's eye view of Tayouan and Fort Zeelandia)
Vingboons Johannes, 1624, 水彩上色, 52 x 83cm
Zeeuws Museum, 圖片來源 | Wikimedia Commons

◆ 大航海時代裡重要的一席之地

台灣位在東亞海域的中心，是東洋航線的必經之地。十七世紀時，剛脫離西班牙統治的荷蘭，獨立成為新興的海權國家。為了擴大海上貿易範圍，讓商船帶回更多中國的瓷器、絲綢與日本的白銀、東南亞的香料，在歐洲換取更多的財富，於是成立了荷蘭東印度公司，更加積極的經營東亞的貿易事業。

然而在遙遠的亞洲，得找到一個對中國及日本做生意的基地，因此 1624 年荷蘭人在臺南外海的沙洲上建立了「熱蘭遮城」(Zeelandia)，也就是今天臺南的「安平古堡」。

荷蘭人佔據台灣成為東亞貿易的重要據點，也從台灣出口鹿皮、蔗糖，賣給日本賺進大把的白銀，也同時把自中國及日本買進的商品帶回歐洲變賣，台灣便成為物產的轉運站，也成為大航海時代世界經濟的一環。

宗教改革 的社會轉變

從十六世紀以後，歐洲在宗教上發生了一場巨大的變動，這項思想上的變革，不僅對人民的生活造成深遠的影響，也連帶改變了不同國家之間的政治關係、社會文化及藝術發展。

◆ 「宗教改革」的背景

自中世紀以來，宗教一直是人民心靈的主要寄託，教宗的一言一行，對信徒有著深遠的影響，而教會除了傳教的工作之外，更密切的與政治勢力聯合，擁有非常重要的社會地位和權力。

◆ 印刷術的影響

聖經原本是只有神職人員才能拿到的珍貴書籍，內容也是用難懂的拉丁文所寫成，因此如果想要了解《聖經》的內容，往往要前往教堂聆聽神父的解釋。然而活字印刷的發明，不僅可以快速的印製大量書籍，也可以方便的做校對修正，讓《聖經》普及率大大提高，人們可以藉由自行閱讀，思考宗教的意義。教會不再是唯一與神溝通的管道，信徒可以憑藉著自己的理解與判斷，來決定跟隨不同教派。

✚ 贖罪券

十六世紀經濟與商業的發展，讓教會也擁有越來越多的資產，但對於內部的治理卻越來越鬆散，產生了許多迷信和弊端。此時的羅馬天主教教廷為了籌措資金，大量發售「贖罪券」來賺取資金，宣稱信徒只要購買贖罪券，就可以透過錢財消除自己的罪過。這樣的做法引起了改革者的反對，質疑這樣的作法有違教義，逐漸演變成為宗教改革運動。

德國的神學家馬丁路德（Martin Luther，1483 – 1546）提出了新的改革理念，也造成了基督教此後分裂為天主教和新教，兩者各有其擁護的國家，形成互相對立抗衡的局面。

我反對教會兜售「贖罪券」，人們應該憑藉自己的信心來信靠上帝，也就是「因信稱義」。

《馬丁路德肖像》
 (Portrait of Martin Luther)
 Lucas Cranach the Elder, 1528,
 油彩、木板, 73 x 54cm
 Augsburg, St. Anne's Church,
 圖片來源 | Wikimedia Commons

✚ 巴洛克時期 - 探險創新與變動多元的新時代

航海時代興盛的貿易、富足的經濟和偉大的科學發明，為人們開啟了不同的視野。加上宗教改革對人民思想及生活上的轉變，暨改變了舊有的生活方式也因為這個轉變的契機，使得巴洛克時期的藝術風格也表現出新舊文化的衝擊，有著突破性的發展。

光影魔術師

變動的時代背景，也觸及到文化領域，使得十七世紀的西方藝術表現出新舊文化交相衝擊的風格與內涵，讓不同地區發展出各不相同的藝術表現。例如：為了回應宗教改革，羅馬教廷試圖用更具人性情感的方式來表達宗教主題，希望重新喚起信徒的虔敬之心；而在航海貿易發達的國家，新興的中產階級開始成為藝術收藏的新成員，展現獨特的藝術品味；科學革命帶來嶄新的技術，包括投影原理、暗箱成像等，都成為藝術家創作時所使用的新工具！

儘管主題和風格不同，但是光影效果卻是此時藝術家們經常共同運用的技巧，用以表達生動的戲劇性，或增加畫面的層次與空間感，也讓十七世紀的巴洛克藝術風格有著精彩豐富的創新表現。

◆ Barocco 藝術 - 變形的珍珠 .....

巴洛克時期的歐洲藝術表現，從追求理性、和諧的文藝復興時期，逐漸變為更加誇張、動感、具有戲劇性的風格。如果說文藝復興是一顆追求極致理性與完美的渾圓珍珠，那麼巴洛克風格正像是它的義大利文 Barocco 的含意一般，是一顆變形的珍珠。

多元的藝術風格

十七世紀的巴洛克藝術家中，有許多相當擅長使用光影變魔術的大師們：

卡拉瓦喬 (Caravaggio)

在畫面中總是充滿戲劇張力，彷彿用魔法棒凍結時間

林布蘭 (Rembrandt)

靈活運用光線變化，將畫中人物搖身一變成舞台大明星

德拉圖爾 (De La Tour)

不論在明亮日光或是神秘燭光中都能收放自如

維梅爾 (Vermeer)

細細品味生活，將日常景物的美好發揮得淋漓盡致

貝尼尼 (Bernini)

多才多藝，充分表現光與建築、雕塑的結合

這些藝術家們細心地觀察明暗變化、充滿創意地安排構圖的配置，有時甚至還運用了科學器材的輔助，讓光影成為畫中最重要的靈魂！現在，就讓我們一起欣賞這些大師，如何用光影呈現精采的故事吧！

劇場之光 -

卡拉瓦喬

卡拉瓦喬 (Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1571-1610) 出生於義大利米蘭，是一位才華洋溢的義大利畫家，他的作品突破了文藝復興以來追求完美和諧的狀態，展現強烈的光影氛圍以及寫實精神，也是巴洛克時期最具代表風格的藝術家之一。

卡拉瓦喬 13 歲時就進入畫家的工作坊學藝，奠定繪畫的基礎。21 歲時，他前往羅馬—當時歐洲的文化藝術中心，擔任畫家助手，持續精進作畫技巧，終於逐漸受到矚目，當時許多富商、貴族都非常賞識他，連樞機主教也提供他支持和庇護，讓卡拉瓦喬的名聲也更加響亮！

隨著在羅馬的名氣漸漸增長，卡拉瓦喬也接到了越來越多的作品訂單，其中包括來自教會和主教的委託，也因此卡拉瓦喬畫了許多以聖經故事為主題的畫作。

《卡拉瓦喬的畫像》(Ritratto del Caravaggio)
Leoni Ottavio, 1821, 粉彩、畫紙, 23.4 x 16.3cm
Biblioteca Marucelliana, Florence, Italy

卡拉瓦喬很喜歡把自己的形象畫入畫中，才華洋溢的他，作畫幾乎不打草稿。

創作《病容酒神》這幅畫時，正值卡拉瓦喬抵達羅馬的第一年，是卡拉瓦喬非常知名的自畫像，此時他生了重病正住院休養，於是便將自己當作模特兒，扮作羅馬神話中的酒神巴克斯 (Bacchus) 的樣貌。但是有別於過去象徵狂歡和享樂的酒神形象，正因為卡拉瓦喬描繪的是自己從鏡中照映出來滿臉病容的樣貌，而創作出與一般印象中大不相同的酒神。

《病容酒神》
(Sick Bacchus)
Michelangelo Merisi
da Caravaggio,
1593, 油彩、畫布。
66 x 52cm
The Borghese Gallery,
Rome, Italy

卡拉瓦喬的人生就跟他的畫作一樣，充滿了光明和黑暗對照的戲劇性。卡拉瓦喬的性格相當衝動、暴躁，經常與人發生爭吵衝突，多次進出法庭，而入獄更是家常便飯。

♣ 明暗交錯的戲劇化人生

在當時羅馬的底層社會，卡拉瓦喬看見那些貧苦、粗俗的市井小民充滿著人性的生命力，因此他將這些現實中的平民當作模特兒畫入畫中，以這些真實的形象創造了聖母、聖徒等樣貌，使得他描繪的聖經故事更加接近現實。每一幅畫面都像是凝結時間的即景，透過強烈的光影，巧妙的構圖安排，傳達出不同以往的人性情感。

♣ 聖馬太被呼召

馬太 (Matthew) 是耶穌的十二個門徒之一，也是聖經《馬太福音》的作者。在這幅《聖馬太被呼召》的作品裡，卡拉瓦喬寫實的畫筆，讓耶穌與聖徒看起來都更像是真實生活中的人物，透過栩栩如生的姿態以及電影場景般的光影，讓人彷彿身歷其境一般！

馬太和同伴正坐在屋內，當時畫面右方有一道光線從室外照了進來，沿著斜切的對角線，引導觀眾的視線集中到坐在中央的馬太身上，畫面最右方的耶穌走進屋內，用手指著坐在中央的馬太。

透過人物的姿態，我們彷彿可以聽見耶穌正在說著：「就是你！」而一旁的門徒彼得的手勢，似乎也遲疑地跟耶穌確認：「是他嗎？」，而看見這突來的訪客，馬太也不禁用手指著自己，好像在說：「真的是我嗎？」。

《聖馬太被呼召》(The Calling of St. Matthew)

Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1600,

油彩、畫布, 323 × 343 cm

San Luigi dei Francesi, Rome, Italy

市井生活

卡拉瓦喬不僅打破了過去對於聖經人物形象的詮釋，他也詳實的畫下許多當時社會生活或人性狡詐的一面，包括街頭的占卜者或是作弊的賭徒，卡拉瓦喬用旁觀者的眼光描繪人物內心的情感，捕捉住稍縱即逝的瞬間，讓後人得以看到當時的日常生活與時尚，也同時透露出卡拉瓦喬對於庶民生活的關注。

《占卜者》
(The Fortune Teller)
Michelangelo Merisi
da Caravaggio,
1595, 油彩、畫布,
93x 131 cm
Musée du Louvre,
Paris, France
圖片來源 |
Wikimedia Commons

《作弊者》
(The Cardsharps)
Michelangelo Merisi
da Caravaggio,
1595, 油彩、畫布,
94x 131 cm
Kimbell Art Museum,
Texas, USA
圖片來源 |
Wikimedia Commons

連專家也會被退件？！

雖然卡拉瓦喬的才華受到了許多人的賞識，但有時候他太過真實的表現手法，在當時還是受到了許多批評，甚至曾經在畫作完成後還遭到委託人的退件！

如這幅《聖馬太的啟示》，就是卡拉瓦喬被退件後重畫的第二版本，年老的馬太一隻腳跪在凳子上，看見從天而降的天使，露出了驚訝的神情，天使身上的紗巾與馬太在桌前的姿態，形成 S 狀的螺旋形，為畫面增添了強烈的動態感，連畫面最下方凳子的椅腳，也似乎在這一瞬間受到了晃動，幾乎要跌出了畫面呢！

《聖馬太的啟示》
(The Inspiration of St. Matthew)
Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1602,
油彩、畫布, 292 × 186 cm
San Luigi dei Francesi, Rome, Italy

新

這幅《聖馬太與天使》是《聖馬太的啟示》原先的版本，比較新舊兩種版本，你能猜想為什麼委託人會退件嗎？

舊

《聖馬太與天使》(St. Matthew and the Angel)
Michelangelo Merisi da Caravaggio,
1602, 油彩、畫布, 於第二次世界大戰時被毀
圖片來源 | Wikimedia Commons

《在以馬忤斯的晚餐》

(The Supper at Emmaus)

Michelangelo Merisi da Caravaggio,

1601, 油彩、畫布, 139 x 195 cm

National Gallery, London, United Kingdom

卡拉瓦喬屢屢與人發生衝突，甚至在街頭鬥毆之中不慎誤殺他人而開始逃亡。隨著人生的境遇，可以看到畫家在相似的創作主題中，藉由不同的顏色、氣氛或光影手法，來傳達出不同的心境。

「以馬忤斯」是一個小村鎮，是聖經故事中耶穌復活後，第一次向信徒顯現神蹟的地方。卡拉瓦喬用寫實的手法，描繪故事發生的場景—餐桌，畫面人物圍繞著桌子，表現出誇張又具有戲劇性的動作，觀眾彷彿可以感受到信徒認出耶穌時激動、驚訝的情緒，如舞台般的強烈光線，與背景的影子形成巧妙的明暗對比，讓焦點集中在正侃侃而談的耶穌基督身上。

這兩幅《在以馬忤斯的晚餐》，創作的年代相差了五年。比較看看，兩者有什麼不同呢？從畫作的明暗、顏色或人物的表情、桌上的物品，都可看出端倪。

《在以馬忤斯的晚餐》
(The Supper at Emmaus)
Michelangelo Merisi da Caravaggio,
1606, 油彩、畫布, 141x175 cm
Pinacoteca di Brera, Milan, Italy

卡拉瓦喬主義 (Caravaggism)

卡拉瓦喬非凡的天才與卓越的藝術成就，對後世有著重要的貢獻，尤其是強烈的光影表現、明暗技法以及對真實的追求，讓畫作傳達了更多情感與戲劇性效果，這樣嶄新的風格成為許多藝術家模仿學習的對象，也逐漸形成了「卡拉瓦喬主義」(Caravaggism)，深深影響了包括林布蘭、德拉圖爾、維梅爾等重要的巴洛克藝術大師！

神妙之光—

林布蘭

林布蘭 (Rembrandt van Rijn, 1606-1669) 出生於荷蘭萊登，是荷蘭黃金藝術時期的代表畫家，憑藉著敏銳的洞察力和善於表現細緻的色彩，林布蘭的作品充滿舞台效果的光影特色。他對繪畫充滿熱忱，作品題材多變，從經典的歷史場景，故事傳說到日常生活場景與人像，為後世留下許多經典的作品。

林布蘭是一位熱愛繪畫並具有卓越天份的藝術家，他想表現的並非是人物的美貌或財富，而是經過深刻洞察後的人性與內在，藉由寫實的呈現方式，毫不掩飾時間與歲月在模特兒身上留下的痕跡。他經常使用新穎的構圖與活潑的人物特性，配合黑暗背景所烘托的光線與色彩，為原本平凡的肖像畫賦予新的生命力！

林布蘭對事物充滿好奇，除了是一位成功的畫家，也是興趣廣泛的收藏家，在貿易興盛的荷蘭，探險家帶來了世界各地的珍奇商品，而林布蘭也藉由這些充滿異國風情的服飾，作為他人物肖像的裝扮。

《自畫像》
(Self-portrait as the Apostle Paul)
Rembrandt van Rijn, 1661,
油彩、畫布, 91X77 cm
Rijksmuseum, Amsterdam,
Netherlands

林布蘭故居博物館 (Rembrandthuis)
© 攝影 廖靜如

在阿姆斯特丹林布蘭故居博物館，收藏他許多的蝕刻版畫，還有陳列不惜用重金收購的畫作或是奇特的舶來品，形成龐大的開銷，也耗盡了他因為繪畫所帶來的豐厚財富。

用自畫像寫日記

林布蘭一生中創作了非常大量的自畫像，他用自己來當模特兒，實驗不同表情或是裝扮的效果，藉此探索光線和陰影的繪畫技術。除了油畫以外，他也創作了許多蝕刻版畫作品，用自畫像記錄下自己人生每個階段的樣貌。

《早年自畫像》
(Self-Portrait at an Early Age)
Rembrandt van Rijn, 1628,
油彩、畫布, 22.6×18.7 cm
Rijksmuseum, Amsterdam, Netherlands

舞台上的群像畫

林布蘭生活的時代，正好是荷蘭歷史上經濟蓬勃發展的黃金時期，人們越來越富裕而且喜愛購買藝術品。當時的荷蘭許多有身分地位的人都會參加社團，成員們流行集資聘請畫家將一群人畫在一起，製作「群像畫」作為留念，就像是現在的團體照一般。

在林布蘭之前的群像畫，畫家為了平均分配合資成員的版面，往往將人物中規中矩的排排站開，在構圖上顯得十分單調。但林布蘭對戲劇很感興趣，經常利用舞台聚光燈般強烈的光線，如同將舞台搬入畫中，強調了畫面的情節，讓群像畫變成一場精采的表演。

《杜爾普醫生的解剖課》

(The Anatomy Lecture of Dr. Nicolaes Tulp)

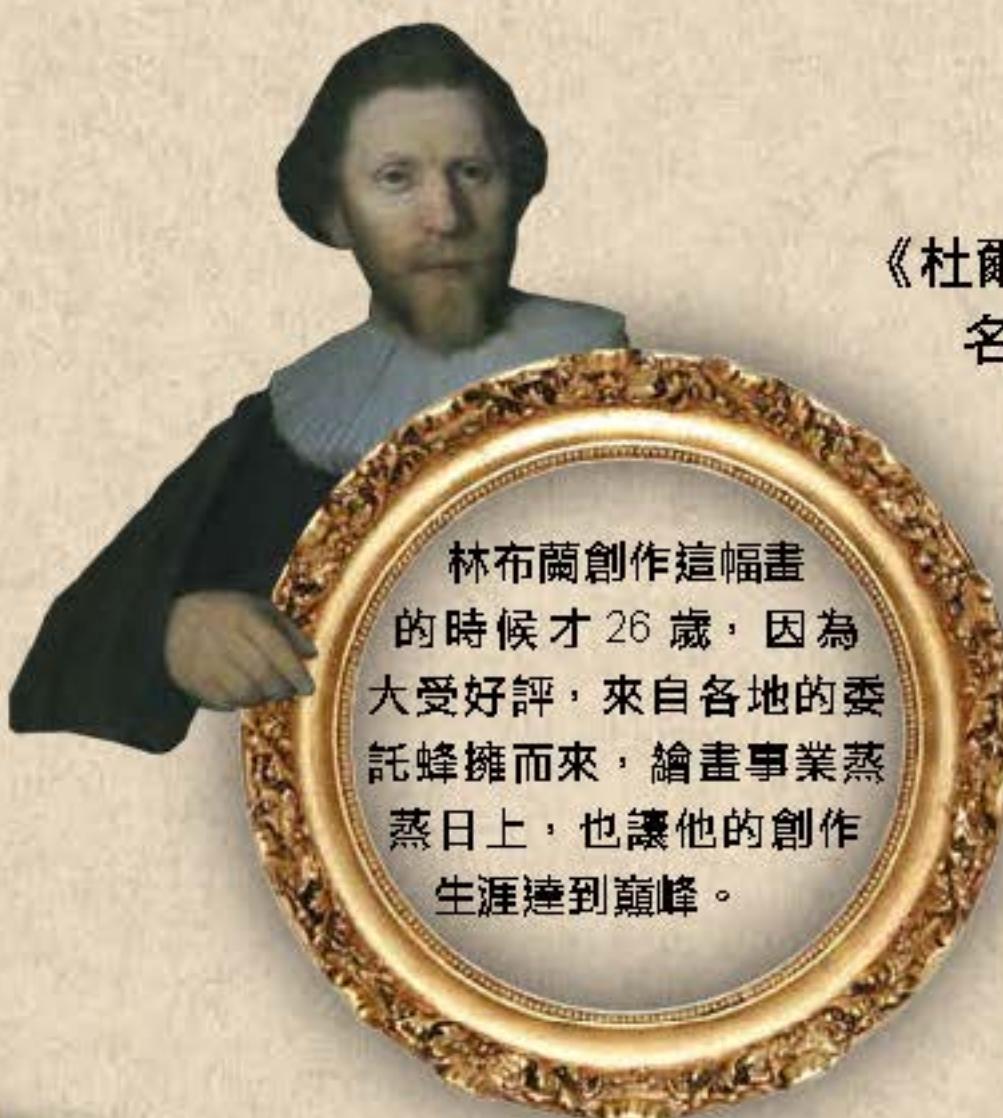
Rembrandt van Rijn, 1632, 油彩、畫布, 169.5 × 216.5 cm

Mauritshuis Royal Picture Gallery, Hague, Netherlands

林布蘭為每位成員安排了不同的角色，有的聚精會神聽講，有的若有所思，有的一手拿著書籍正在查閱資料，甚至還有人正看著欣賞畫的觀眾呢！透過畫中的人物高矮排序與動態姿勢，畫中整體構圖的布局呈現之字形的走向，引導著觀眾的延伸視線，也讓空間看起來更為深邃。

林布蘭創作這幅畫的時候才 26 歲，因為大受好評，來自各地的委託蜂擁而來，繪畫事業蒸蒸日上，也讓他的創作生涯達到巔峰。

《杜爾普醫生的解剖課》是林布蘭的成名作，也是群像畫的里程碑！這幅畫是由當時的外科協會所委託，描繪相當有名望的杜爾普醫生解剖課時的情景。整幅畫總共有八位成員，戴黑帽的杜爾普醫生作為主角，佔據了畫面近一半的位置，正在講解手臂肌肉組織的構造，而七位學員則圍繞在旁專注地聽講，表情姿態各不相同。

◆ 畫中的劇場

《夜巡》可說是林布蘭最有名的作品，也叫做《班寧柯克上尉帶領的民兵隊》，是城中的民兵隊委託林布蘭所繪製。這幅群像畫的尺寸非常巨大，高約 3.8 公尺，寬度超過 4 公尺。畫中人物多達二十幾人，雖然是群像畫，但林布蘭並未因襲過去的傳統，按軍階安排位置，反而自由的構思布局，創造出舉世矚目的鉅作。

林布蘭在《夜巡》中安排了許多有趣的細節，比如畫中金色衣服的女子，仔細一瞧，她的腰上似乎還繫了一隻雞呢！原來，「雞爪」與「民兵隊」的荷蘭文發音是相同的，林布蘭藉此來做為民兵隊的象徵！

林布蘭如同劇場的導演一般，調度著角色的動態，豐富的光影變化突出了部分的人物，立在中央的班寧柯克上尉與副隊長特別醒目，上尉正高談闘論的伸出手，而手的影子清晰地投射在副隊長的軍服上，像是進入了觀賞者的空間，邀請觀眾一起走進畫中的世界！

《夜巡》(The Night Watch)
Rembrandt van Rijn, 1642,
油彩、畫布, 379.5 × 453.5cm
RijksMuseum, Netherlands

林布蘭光

林布蘭在肖像畫中經常使用一種特殊的打光手法，讓臉龐單側受光，使鼻子的陰影與臉頰暗面形成一塊三角形的亮面，這樣的技巧被稱為「林布蘭光」（Rembrandt lighting），不僅能強化五官的立體感，也讓兩眼炯炯有神，至今仍被廣泛地運用在的攝影和繪畫中，足見他深遠的影響和重要性！

《戴貝雷帽的自畫像》(Self-portrait with beret, wide-eyed)
Rembrandt van Rijn, 1630, 蝕刻版畫，
50×45 cm
Rijksmuseum, Amsterdam,
Netherlands

這個三角形的亮面，就是林布蘭光，照相時你可以試試，用林布蘭光拍出來的人像效果，有何不同？

林布蘭的藝術才能曾一度讓他名利雙收，但他並沒有因此迎合眾人的喜好，反而繼續堅持創作出屬於自己的風格。到了晚年雖然遭遇家庭變故，生活陷入困頓，繪畫仍是他最重要的精神寄託，也藉由繪畫傳達了更多細膩深刻的情感。

這幅畫描述著聖經中浪子回頭的故事，揮霍放蕩的小兒子回到家鄉，跪在老父親面前表達悔改。畫面的焦點集中在父親慈愛的雙手上，你覺得這雙手透露著怎樣的感受呢？

《浪子回頭》(The Return of the Prodigal Son)
Rembrandt van Rijn,
1668, 油彩、畫布,
262 × 206 cm
Hermitage Museum,
Saint Petersburg

燭火微光 -

德拉圖爾

德拉圖爾 (George De La Tour, 1593-1652) 是著名的法國光影藝術家，他擅長使用黑暗中的燭火來表現聖經故事的氛圍，也經常以平民百姓的日常生活作為題材，表現出對社會的關懷之情。德拉圖爾的「光」總帶著一份神秘又溫暖的感覺，讓人不禁隨著光線進入畫中故事。

德拉圖爾出生於 1593 年法國的繁榮小鎮 - 維克城，家裡經營一家生意興隆的麵包坊。在經濟無虞的情況下，德拉圖爾可以盡情的畫自己想畫的主題，他觀察到市井小民的生活，與自己的環境十分不同，於是便開始以繪畫記錄這些平凡小人物，並以「光」來經營畫面的氣氛。曾有人說這可能是與他從小生長在麵包店有關，紅紅、暖暖的烤麵包爐火，是不是與德拉圖爾畫中常出現的「光」很像呢？

仔細觀察德拉圖爾的作品，可以發現由大自然來的光線與透過照明發散出來的光線，也就是「外光」與「內光」的區別。

夜間畫

「夜間畫」意思是「夜間的光線」，這種製造神秘感的「夜間畫」，是德拉圖爾首創獨特的畫風，被宗教界極力推崇，在當時是油畫技術的最高成就。

《持方塊 A 的騙徒》

(The Cheat with the Ace of Diamonds)

Georges de La Tour, 1635,

油彩、畫布，106x148 cm,

Musée du Louvre, Paris, France

「外光」，像是外進入室內的陽光，德拉圖爾以強烈的明暗變化突顯畫作故事的線索。找找看，這張作品的光源從哪來？畫作中的人物眼神似乎互相在打暗號，是誰在作弊呢？你可以試著從他們的肢體動作發現一些端倪喔！

「內光」，是德拉圖爾最深刻的表現方式，他常以燭火或油燈的微光映照在畫中人物上，以被燭光映照的明亮臉龐，暗示為畫中主角或神靈之光！猜猜看，誰是畫中的主角呢？

《基督在木匠的店裡》(Christ in the Carpenter's Shop)

Georges de La Tour, 1642, 油彩、畫布，137x102 cm,

Musée du Louvre, Paris, France

德拉圖爾特別喜歡觀察生活中勞動的市井小民，從現實生活中吸收了靈感，他以寫實的畫法記錄這些小人物，特別是在臉部瞬間表情的描繪，那份「真實的情緒」總讓人感受到畫中人物就在你身旁！

從畫中人物的裝扮及其手中的樂器，我們可以猜測他是一位到處巡演的流浪樂師。腳上的鞋帶有一只脫落，原戴在頭上的大紅帽放在下方的石塊上，灰髮散亂，彷彿他已行走一段距離。

樂師的臉飽經風霜，眼窩凹陷，眉頭緊皺，歪張的嘴正唱著歌曲，搭配雙手彈奏的四弦琴聲，樂師抑鬱的心情，不禁流露出來。再仔細看，樂師右膝蓋上方停著一隻蒼蠅，展現出德拉圖爾對人物觀察的細膩與用心。

《彈四弦琴的人》
(The Hurdy-Gurdy player)
Georges de La Tour, 1630,
油彩、畫布, 162x105cm,
Musée des beaux-arts de Nantes

《占卜者》
(Fortune Teller)
Georges de La
Tour, 1633-35,
油彩、畫布，
101.9x123.5 cm,
The Metropolitan
Museum of Art,
New York

畫作最右邊的吉普賽算命師，正為這位穿戴整齊的富家男子算命，週遭圍觀的婦人相互以眼神示意，一人手割金鍊條，一人偷拿錢包，還有另一人正準備接應。這張作品還有一個特別之處，就是有德拉圖爾的簽名，你能找出來嗎？

真正由德拉圖爾署名的作品
很少，這裡除有他的署名外，還有
其居住地點，這表示這件作品將賣給外
地的收藏家喔！

宗教意涵的表現

德拉圖爾在表現宗教主題的繪畫時，喜歡以生活中的場景象徵宗教的意涵，並將畫面背景畫得幽暗來彰顯宗教的神聖性。用黑暗的空間來代表人們心中的懺悔及恐懼，而畫中那盞燭光的明亮，就如同神所帶來的希望，而這道光，除了是神的象徵外，也是用來烘托主題的光，令人感受神秘的氛圍，並從中解讀出德拉圖爾想說的故事喔！

《抹大拉瑪利亞在燭光前》
(Magdalene of the night light)
Georges de La Tour, 1630-35,
油彩、畫布, 128x94cm,
Musée du Louvre, Paris, France

聖經故事裡，抹大拉瑪利亞在耶穌基督的感召下，改惡從善，成為基督忠實的門徒。德拉圖爾描繪在幽暗的房間中，一盞微亮的油燈下，抹大拉瑪利亞正托著下巴沉思，桌上放了兩本厚厚的書，還有鞭子和木十字架，暗示了其苦修的生活。膝蓋上放著象徵死亡的骷髏頭，提醒自己要正視死亡。

《牧羊人的崇拜》
(Adoration of the
Shepherds)
Georges de La Tour,
1644, 油彩、畫布,
107x131cm, Musée
du Louvre, Paris

德拉圖爾將聖經裡耶穌在馬槽中誕生的故事，以他自己的方式重新表現，整件作品以不同層次的紅棕色調來表現，尤其畫作左方身穿紅色衣袍的聖母瑪麗亞，襯托了身裹白布的小嬰兒耶穌，使整件作品呈現出一種沉穩又內斂的感覺。這裡的小嬰兒耶穌頭頂沒有光環，德拉圖爾改以燭光的映照來暗示耶穌的神性，仔細看看少了光環的耶穌，給你什麼樣的感覺呢？

靜謐之光 —

維梅爾

維 梅爾 (Johannes Vermeer, 1632-1675)，是十七世紀荷蘭的重要畫家。他對於色彩掌握與光線的處理非常出色，光線在維梅爾的作品中呈現出一種溫暖舒服色調，他畫作中的人物大多正專注地正進行一件事情。優美靜謐的光線和穩定的構圖，維梅爾精準地傳達出畫中人物細緻的情感，給人穩定祥和的感受。

維梅爾是位荷蘭畫家，終身都居住在港口城市台夫特 (Delft)，他的父親是一名經營畫作買賣的交易商，同時又經營旅館；維梅爾雖然繼承了家業，但還是無法放棄最喜歡的繪畫，1653 年登記成一名職業畫家。對他而言，這個城市就像代表著他的一生，他以獨特的繪畫技巧，留下許多描繪荷蘭市民生活、風景、人文樣貌的精彩作品。

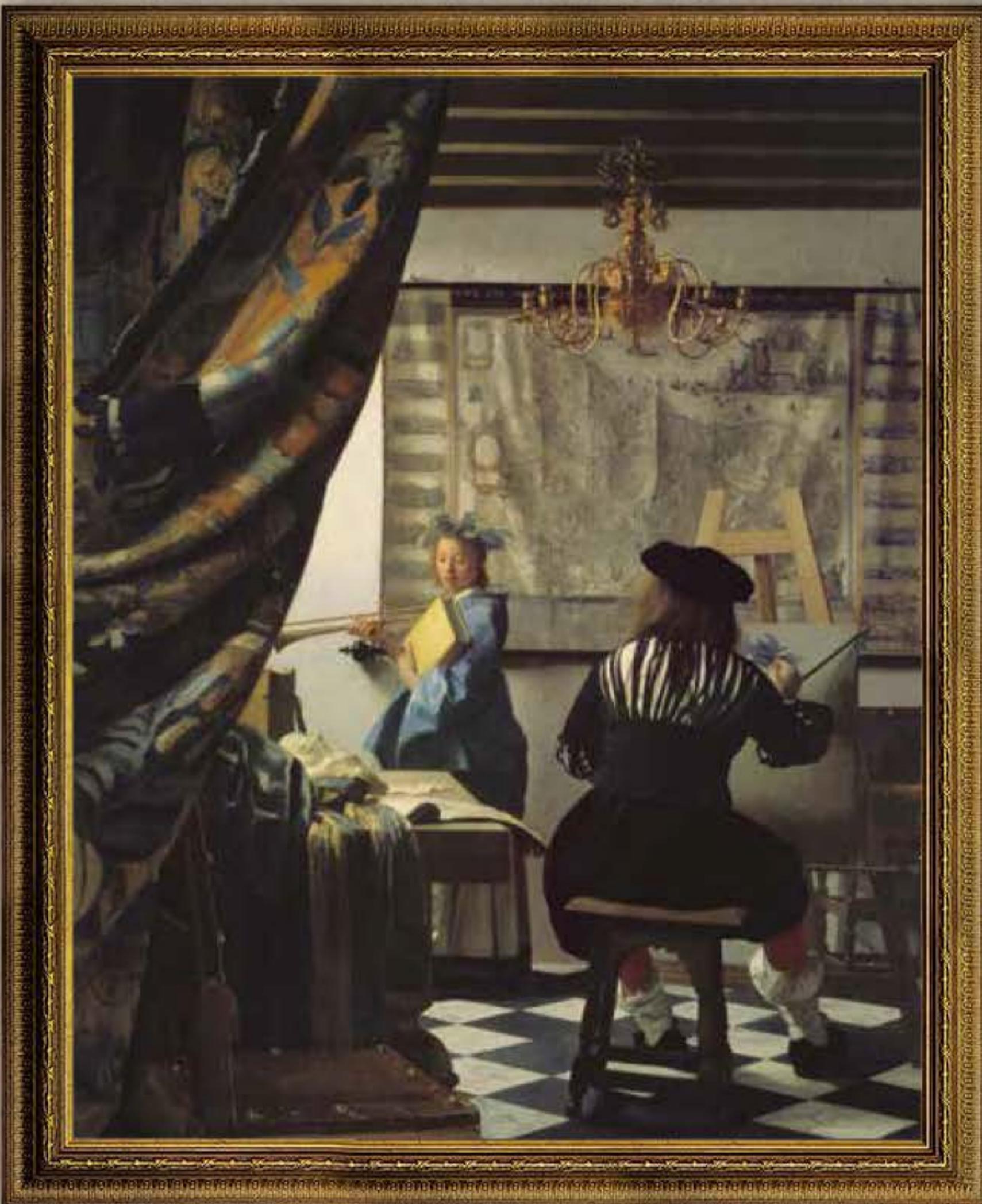

《台夫特風景》(View of Delft)

Vermeer Johannes, 1660-1661,

油彩、畫布, 96.5 x 117.5 cm

Mauritshuis Royal Picture Gallery, Hague

《繪畫的藝術》(The Art of Painting)

Vermeer Johannes, 1665-1668, 油彩、畫布,

120x100cm, Kunsthistorisches Museum, Vienna

❖ 象徵的意涵

這幅作品的畫面中藏有著許多帶有特殊象徵性的元素，這是荷蘭繪畫的一貫手法，在維梅爾的畫作中，也佈滿著許多細節與具備象徵寓意的物件。

畫作中頭戴月桂葉、手拿著書與喇叭的少女，代表著希臘神話中掌管歷史的謬思女神 - 克里歐 (Clio)。桌上的物件；包含書、樂譜與面具，則分別掌管詩、音樂與戲劇，背景牆上掛著大幅的荷蘭地圖，可以解讀出維梅爾藉此表達荷蘭在藝術、歷史、政治上的重要地位，這件極具象徵意涵的作品，確實值得我們細細品味呢！

閃耀的筆觸

維梅爾是位非常善於處理光線的畫家，許多學者都推測他應該運用了當時已出現的科學輔助儀器「暗箱」，來捕捉光線和色彩，協助自己能夠進行精準的繪畫創作，這樣的技術能使他的作品不論是構圖、人物比例、光影變化都更顯得精細，就如同照片般逼真。從這件出色的作品《倒牛奶的女僕》，可以看出他在光影處理上的用心與細膩；當左邊窗外的陽光灑進柔和的光線，微微照亮女僕

的側臉，牆上的籃子、桌上的麵包、餐巾等，維梅爾以一種帶著絢爛金色的點狀筆觸，來描寫在光線照耀下物件所呈現出的閃亮質感，使畫面產生一種流動、優雅的氣氛。

維梅爾在繪畫中創造出一種「化瞬間為永恆」的魔法，正是他的畫作最能感動人心之處。

《倒牛奶的女僕》(The Milkmaid)
Vermeer Johannes, 1657-1658,
油彩、畫布, 45.5x41cm
Rijksmuseum, Amsterdam, the Netherlands

《戴珍珠耳環的少女》
(The Girl with a Pearl
Earring)

Vermeer Johannes, 1665,
油彩，畫布，45.5x39cm
Mauritshuis, The Hague,
Netherlands

除了細膩的光線處理，鮮明色彩的高超運用，也一直是維梅爾的特長。這或許是受到故鄉台夫特 (Delft) 所特產帶有特殊藍色的瓷器所影響，維梅爾與許多人一樣，被這種稱為「台夫特藍」的色彩所著迷。他在創作中偏愛使用藍色，其次則是紅與黃。

畫中的女子回眸一看的瞬間表情，臉上充滿著神秘感，水汪汪的眼睛朝觀畫者望去，耳朵上的珍珠耳環帶著異樣的光澤，嘴唇邊的小白點，是維梅爾刻意點上去的，為的是突顯自左側來的光線。少女置於全黑的背景前，明暗的對比效果，更能讓觀眾的眼光聚焦在畫中女子清新脫俗的出眾氣質上。

《天文學家》
(The astronomer)
Vermeer Johannes,
1668, 油彩、畫布，
51x45cm
Musée du Louvre,
Paris

科学與藝術

這件《天文學家》與另一幅《地理學家》，是維梅爾少數以男生形象作為主要呈現對象的畫作。畫中的主角很有可能是他的好友，也是荷蘭當時著名的科學家盧文霍克 (Antonie van Leeuwenhoek, 1632-1723)。盧文霍克精通顯微鏡與光學透鏡的製作技巧，而維梅爾作畫時會運用一種透光的暗箱來協助自己能夠精準地進行繪畫創作，有人猜測維梅爾會使用這種器材，也許是因為這位好友的關係。

畫中的主角迎著窗外照射下來的光線，張大右手觸碰著桌上的天文儀，彷彿自己掌握了浩瀚的宇宙知識。

桌上的天文儀、攤開的書本或是後方櫃上的多本書冊，可能是畫家想凸顯的主角理性與博學的學者風範。

✚ 藝術與生活

這是一幅充滿許多隱喻的畫作。畫中女子一飲而盡的酒，與正後方牆上掛著隱約是邱比特形象的作品，都象徵著催化愛情的媒介。而椅上一把西特琴、華麗的異國情調桌布、彩繪玻璃窗、地板，都可以看出當時荷蘭中產階級家中的擺設；更透過這些方形幾何的物件布局，構成一個穩定、具有深度的室內空間。

當時的荷蘭藝術風尚十分流行以現實生活作為描繪的主題，如同維梅爾這件《一杯酒》，在描繪當時市民生活中常見的一個題材。然而維梅爾卻以特殊嚴謹的構圖，擅長的光線營造，讓整件作品更具臨場感，這種空氣凝結，欲言又止的氣氛，是其他畫家所沒有的。

《一杯酒》(The Glass of Wine)
Vermeer Johannes, 1660,
油彩畫布, 66.3x76.5cm
Gemäldegalerie, Berlin

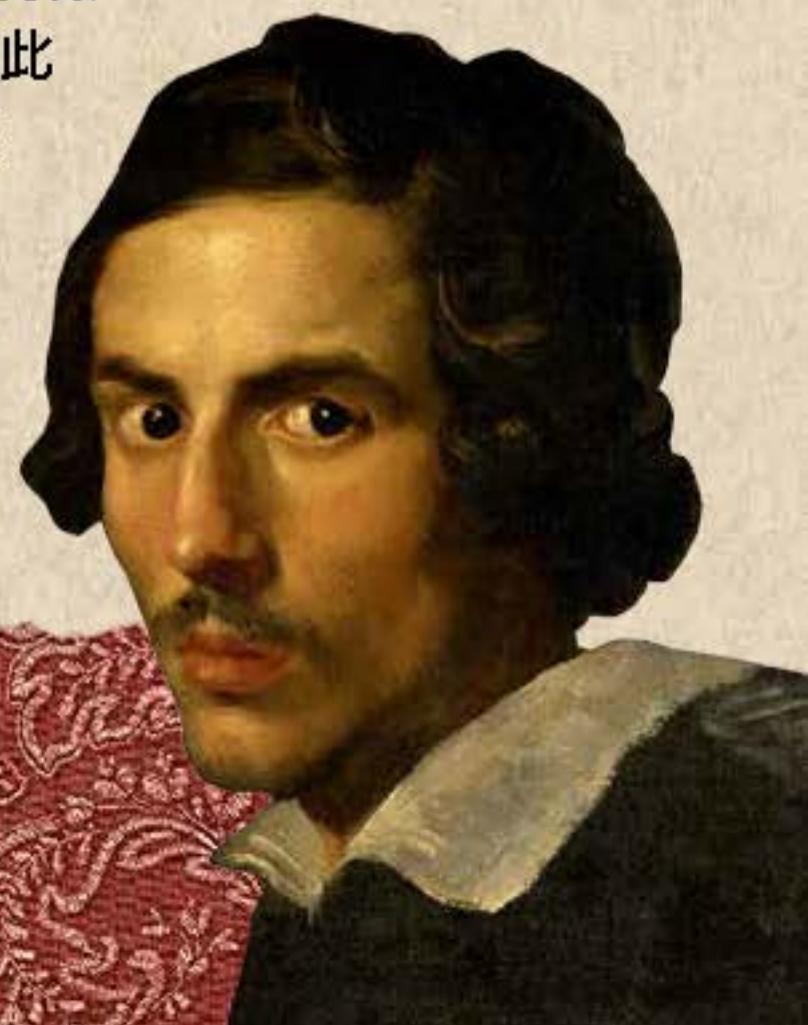
天才聖光 -

貝尼尼

貝尼尼 (Gian Lorenzo Bernini, 1598-1680)，可說是巴洛克時期最重要的代表人物，他的雕塑創作擅長捕捉人物瞬間的表情與動作，非常富有運動感及戲劇張力，更因為將建築、繪畫和雕塑結合為一體，開拓了藝術領域全新的可能性。

貝尼尼出生於義大利那不勒斯 (Naples)，是位多才多藝的藝術家，不論在建築、雕塑、繪畫、舞台設計上都有很傑出的成就，是義大利巴洛克時期的主要代表人物！

貝尼尼的父親 - 彼得，貝尼尼 (Pietro Bernini, 1562-1629) 是位極有名氣的雕塑家，貝尼尼追隨父親學習雕塑，從小就展現過人聰穎的資質，8 歲開始創作，17 歲就受到教皇的賞識創作胸像，因肖像雕塑讓當時羅馬上層社會極為喜愛，因此有了許多委託案，更受命為當時作為巴洛克藝術中心的羅馬進行城市改造，他透過雕塑、建築創作，融合古典與現代寫實兩種風格，成功地改造羅馬，塑造出嶄新的風貌。

抓住動感一瞬間

《大衛》這個神話故事一直是藝術家喜愛創作的主題，如何表現大衛戰勝巨人哥利亞的英勇事蹟，不同時期的藝術家們有不同的表現方式。

貝尼尼在 25 歲時，創作了《大衛》這件作品，他捕捉的是大衛正要對哥利亞進行攻擊的那一瞬間，整個軀體的強力扭曲，讓整件雕塑呈現一種動感，而這正也是貝尼尼一直追求的藝術表現，更確立巴洛克藝術精神。

試著想想看：環繞著這件作品由各個角度進行觀看，是不是都能看到不同的肢體動作？想像如果打上燈光，這座雕塑會更形成什麼樣的明暗對比與光影變化？貝尼尼透過這件雕塑作品，成功的讓我們看到量體、動態、光線和空間之間的關係。

《大衛》(David)
Gian Lorenzo Bernini,
1623, 大理石, 170cm
Museo e Galleria
Borghese

貝尼尼的一生前後共服務過 8 位教皇，其中烏爾班八世 (Pope Urban VIII) 教皇是貝尼尼最主要的資助人，他擔任教宗期間，貝尼尼開始大量的創作，涉足的領域及技藝都不斷地擴展。1624 年，烏爾班八世任命貝尼尼進行修建「聖畢比亞納教堂」的正面，這正也是他建築生涯的第一件作品。

「聖畢比亞納教堂」是在西元 467 年建造的，在 1224 年曾被修復過。從這件建築作品中，我們再度可以看到貝尼尼試圖透過牆面凹凸的前後層次，在陽光照射下，形成的一種明暗對比，讓建築本身更顯得具空間的動感。

《聖畢比亞納教堂》
(Santa Bibiana)
Gian Lorenzo Bernini
1624-1626
Rome, Italy

《聖德瑞莎的狂喜》
 (The Ecstasy of Saint Teresa)
 Gian Lorenzo Bernini ,
 1647-52, 大理石, 350cm
 Santa Maria della Vittoria

◆ 來自天堂的聖光

《聖德瑞莎的狂喜》可說是貝尼尼最成功的一件雕塑。這件作品描述聖德瑞莎修女在一次的靈修時進入冥想的狀態，看到一位天使拿著金箭刺入胸口，使她產生了前所未有的奇特感受。

貝尼尼將聖德瑞莎修女塑造成斜倚在雲上的雕像，臉上呈現出一種非常歡愉、陶醉的神情。貝尼尼刻意表現他高超的雕工，人物身上誇張的衣摺是為了透過曲線、動感、凹凸來增加光線的表現力。

光線，一直是貝尼尼最重要的考量，在半圓形的壁龕後方，他以一條條的銅線裝飾，從上方的天窗灑落下來的太陽光，映照在銅線及雕塑上，營造出光影、明暗的變化。

《聖彼得教堂的華蓋》
(St. Peter's Baldachin)
Gian Lorenzo Bernini,
1624-1633
Rome, Italy

♣ 光線與空間對話的魔法師

1624 年修建「聖畢比亞納教堂」的同年，教皇同時也邀請貝尼尼設計「聖彼得大教堂」祭壇的華蓋，這是一個坐落在十字教堂的中央，以四根高達 20 公尺用青銅鍍金的螺旋形雕花柱所支撐的頂蓋。

貝尼尼用金色橄欖、桂樹枝葉的造型妝點柱子，這半建築、半雕塑的結構十分華麗、雄偉。當華蓋上方圓形穹頂戶外的光線照射進來灑落於此，更營造出一種旋轉的動感。

貝尼尼的一生與聖彼得大教堂有著緊密的關係，在1667年時更進一步擔任整個改建工程的總工程師。在這工程中最為著名的是為聖彼得大教堂設計建造圓形廣場，這座廣場不斷強調光線與空間之間的緊密連結，徹底地展現了屬於貝尼尼的巴洛克藝術風格。

《聖彼得大教堂》廣場

(Piazza San Pietro)

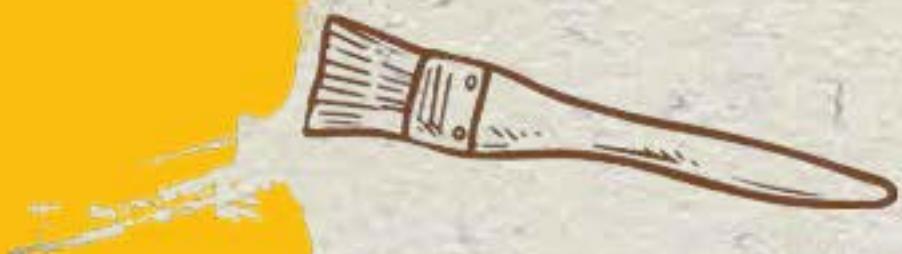
Gian Lorenzo Bernini, 1667

Rome, Italy

兩側巨大的希臘式列柱所組成的迴廊，除了可以通風外，並同時將光線引入，讓參觀者在不同時間走在迴廊中，都可以享受陽光灑落建築物上的光影變化。

光影魔力

透過對光的觀察與運用，十七世紀的藝術家們創作出一幅幅動人心弦的偉大作品。而優秀的科學家們，在光學理論的研究上取得了許多突破，讓人們更了解光的組成與傳播方式，逐漸解開世界與宇宙的奧秘。原來，在大師們的巧手下，光影可以傳達喜怒哀樂的心情，或是神秘、平靜的氣氛，不僅能夠聚集觀賞者的視線焦點，還可以改變物體的形狀呢！

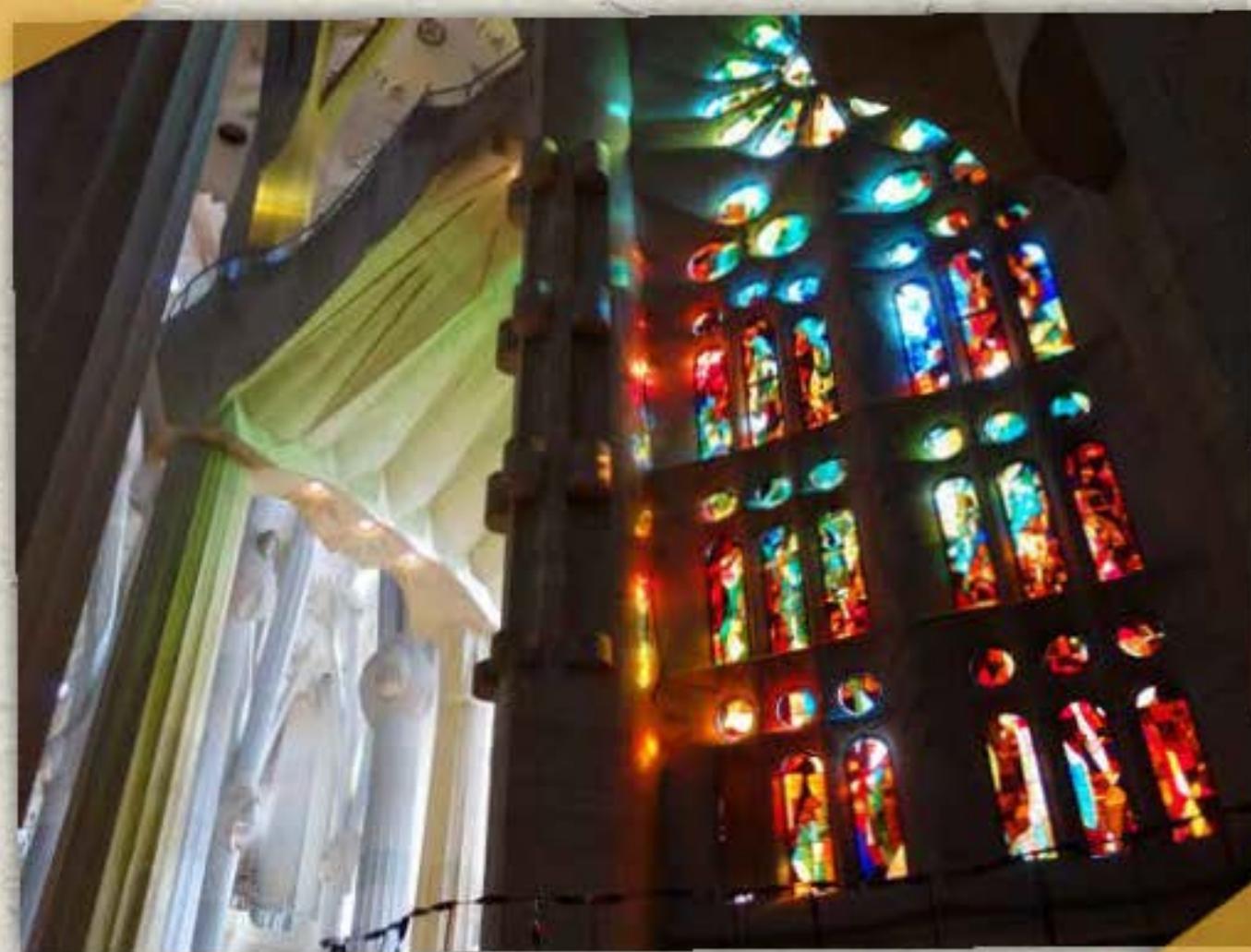
✚ 生活中的光

大自然裡的「光」與「影」，就像一對默契絕佳的魔術師拍檔，無論是日照強烈的晴天，或是氤氳月光的夜色，都合作無間地展現出千變萬化的氛圍。

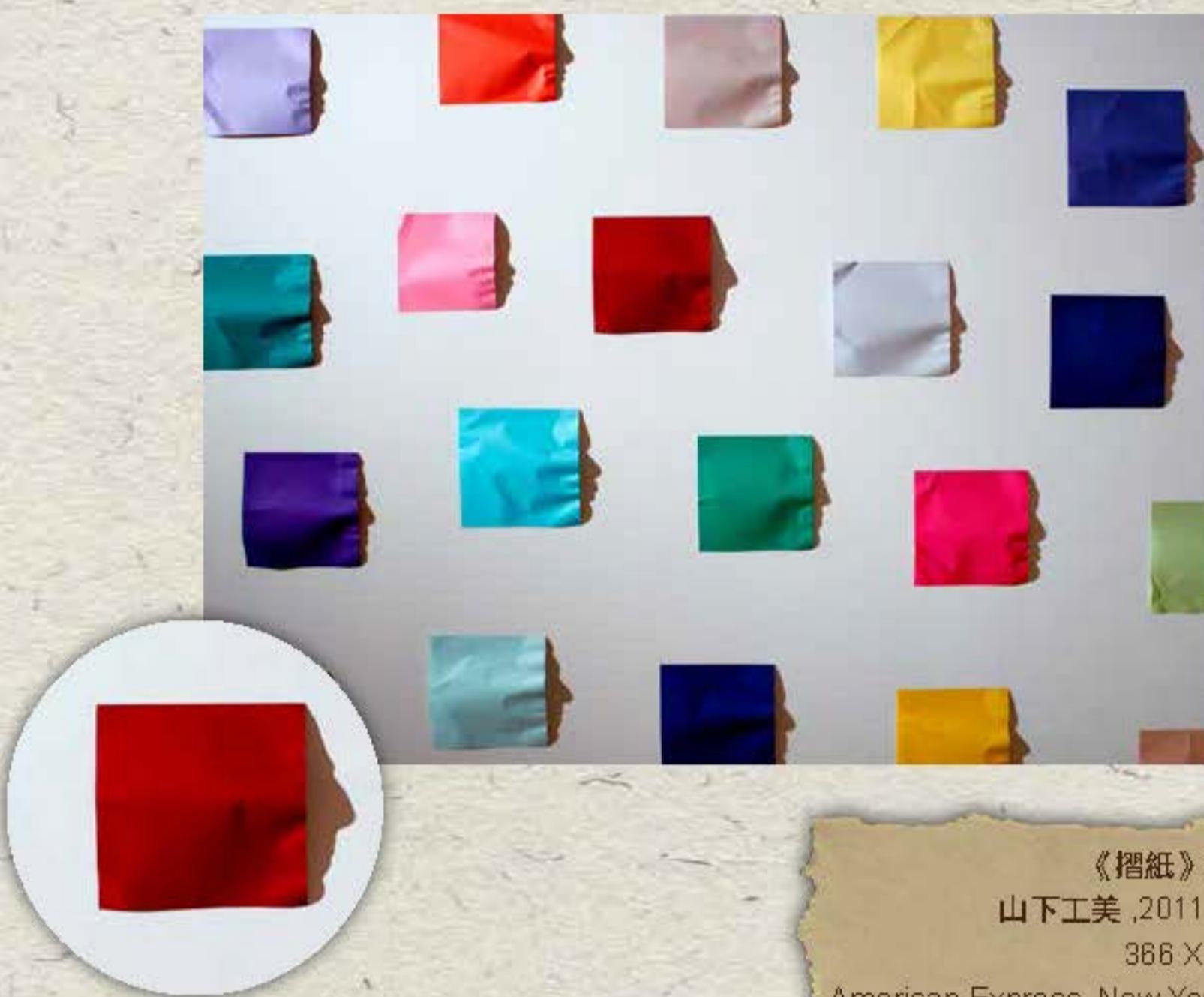
牛頓在光裡面找到了色彩，卡拉瓦喬運用光表達出舞台表演般的效果，而貝尼尼則讓光成為空間幻象的媒介。小朋友，在我們生活中隨處可見的「光」，曾帶給你什麼樣的感動呢？想一想，在生活中，還有什麼地方可以發現光影的魔力呢？讓我們一起來捕光捉影吧！

千變萬化的自然之光

在日光照射下，
彩繪花窗顯得更加燦爛奪目

《摺紙》(ORIGAMI)
山下工美, 2011, 複合媒材,
366 X 366 X 1cm
American Express, New York City USA
© Kumi Yamashita, 2016

♣ 出乎意料的影子魔術

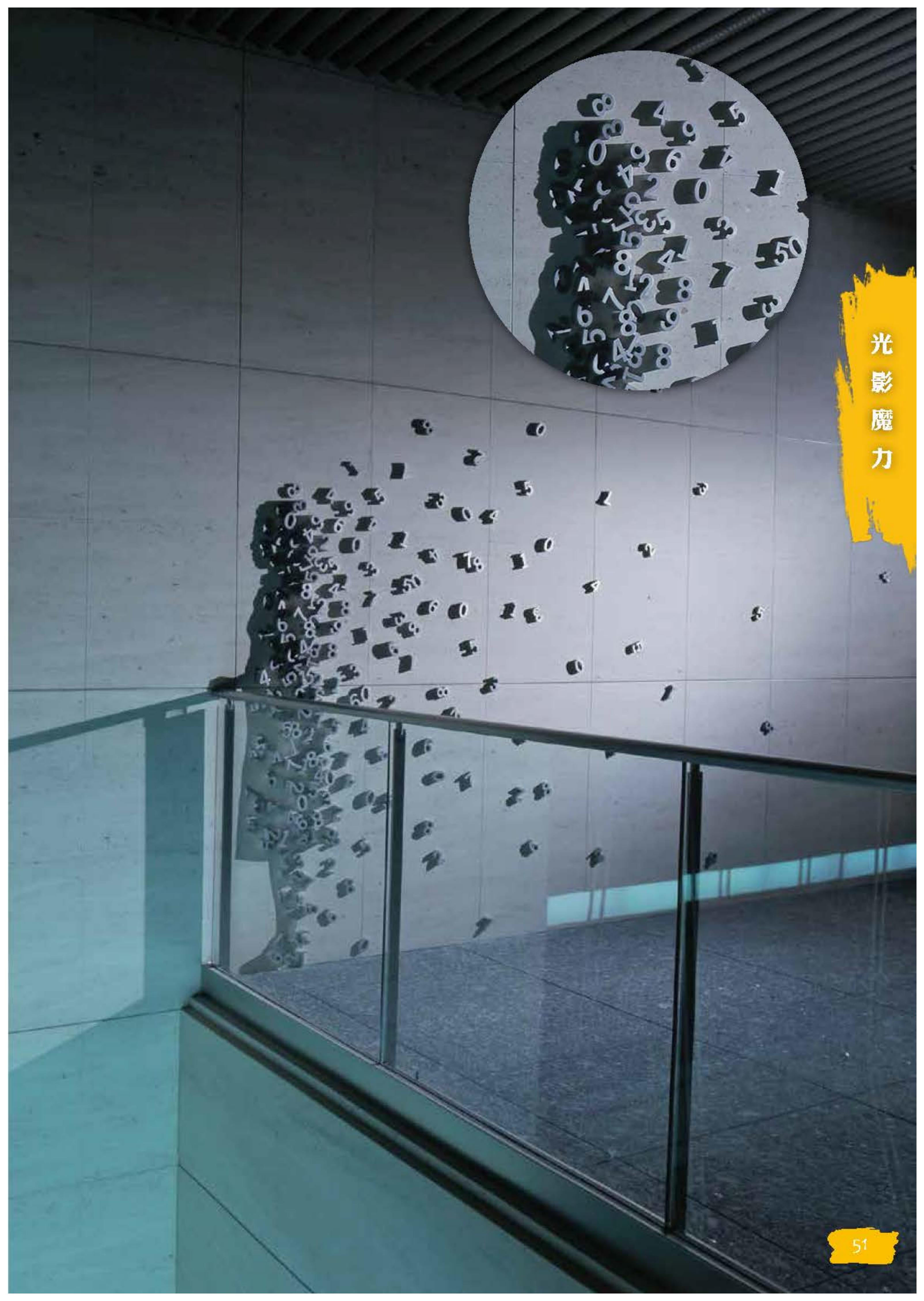
日本藝術家山下工美 (Kumi Yamashita, 1968-)，是一位著名的光影藝術家，非常擅於掌握光影的變化，透過各種不同材料的堆疊與組合，以及精心安排的燈光角度，讓原本平凡無奇的小小物件，產生一件件令人驚奇的作品。透過的靈感和創造力，即使是紙張微微的凹凸起伏，也能在影子裡呈現出意想不到的新生命。

「你看到的不是全部」，藝術家的一雙眼睛似乎可以看到光影的無限可能，現在，就讓我們來欣賞光影之間的魔術吧！

從山下工美的作品中，
我們可以發現每一個小細
節，都會影響影子的輪廓。

《城市景觀》(City View)
山下工美, 2003,
複合媒材,
250 X 500 X 5cm
Namba Parks Tower,
Osaka Japan.
© Kumi Yamashita, 2016

◆ 具有沉思力的光影

廊香教堂 (Notre Dame du Haut) 完工於 1954 年，是二十世紀建築大師柯比意 (Le Corbusier, 1887-1965) 所設計的代表作品，這座教堂位在法國東部廊香鎮丘陵頂上，具有良好的視野，朝聖者必須沿著緩坡往上，到達山丘頂端時才能完整地看見教堂，這樣的路徑和視覺效果，正象徵著教堂神聖而崇高的位置。

《廊香教堂》
(Notre Dame du Haut)
Le Corbusier, 1954
Rochamp, France
照片提供：王增榮

柯比意在這件建築作品中巧妙的將光線與造形合而為一，教堂的外部有著許多錯落的窗戶，透過這些外窄內寬的開口，光線透過厚實的混凝土牆灑進室內並且擴散開來，造成一種具有神祕感的空間。

「光」在教堂建築中所扮演的角色，似乎象徵著神的化身。漏斗狀的開窗，讓光線更為柔和的照入室內，加上教堂內部白色牆面的散光效果，及彩繪玻璃的點綴，讓教堂的氣氛少了肅穆，多了祥和的氣氛。

柯比意曾說：廊香教堂是一個與上帝對話的地方，是能讓人思想集中、沉思的容器。

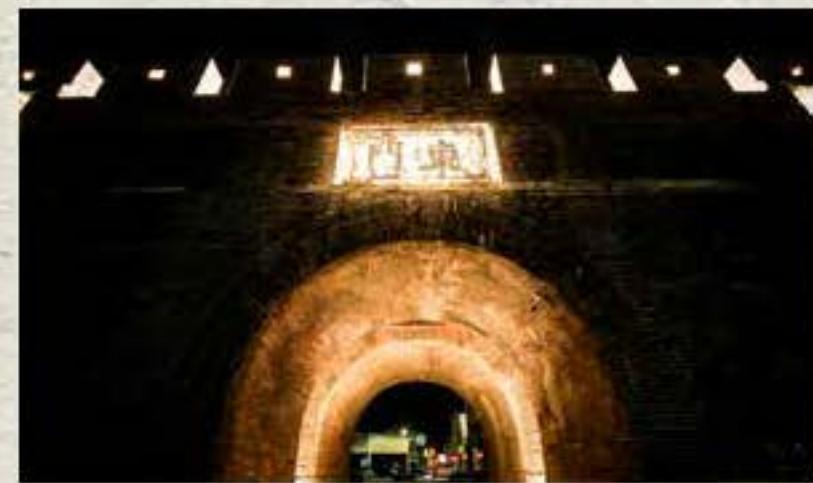

夜色中的光與影

藝術家江佶洋(1976-)，是台北大稻埕人，是一位跨領域的燈光藝術家，他的作品包括舞台、表演、建築及室內照明等，他讓燈光不僅具有照明的功能，更像是為空間增添色彩的畫筆。

在《光徑》與《光墅》的作品中，藝術家用「光」點亮歷史建築的環境，藉由光影的虛實變化，為空間賦予更多的想像力與生命力，喚起了人們對這些地方的記憶，展現出具有人文和歷史意涵的深度。

藝術家江佶洋說：『城門在古時守護了居民，現在，換成我們用各種方式保護城門！』

《光徑》(Path of Light)
江佶洋,2014,燈光,台灣恆春東門
照片提供：中強光電文化藝術基金會

團結而成的大太陽

藝術家團隊「豪華朗機工」發起了燈具回收活動，讓群眾捐出家中棄置不用的 260 座燈具，來參與《日光域》這件作品的製作。藝術家將這些燈具集結起來，做成了一顆大太陽！

利用數位科技和程式控制，藝術家讓太陽的光芒隨著程式運算而有陰晴圓缺的變化，在光的細微變化與感受中彷彿有了新生命！

除此之外，藝術家也將這些燈具換成低耗電、高亮度的 LED 燈泡，讓舊燈具透過新時代的環保技術而再度發光。這件作品不僅結合了環保與科技，也希望讓觀眾更進一步思考光、人與廢棄物及能源的關係，引領觀眾完成一趟「日光域」的旅行。

觀眾可以站在感應的範圍內做特定的動作，藉以觸發投影機或 LED 燈的變化，讓人身處科技交織的美麗光影場域！

《日光域 · 台北市立美術館》
(Solar · TFAM)
豪華朗機工, 2010, 燈光。
臺北市立北美館
技術合作：帝凱科技

《日光域 · 曼徹斯特》
(Solar · Manchester)
豪華朗機工, 2014, 燈光。
英國曼徹斯特
技術合作：帝凱科技

能讓舞台呼吸的光影

光與影在表演藝術中也是不可或缺的重要角色，光影不只能夠突顯表演的中心人物，還能烘托環境的氣氛與空間感，甚至透過千變萬化的燈光色彩與明暗，強調情緒或是時空背景的轉換。

雲門舞集是享譽國際的台灣表演團體，其中有一位十分知名的燈光設計師 - 張贊桃 (1957-2010)，他以《流浪者之歌》的設計而被國際譽為「燈光界的林布蘭」！

《流浪者之歌》這件舞作運用大量的稻穀，為了更具舞台效果，所有的稻穀被染成金黃色，跟隨不同的燈光組合，表現出不同的明暗層次，甚至隨著劇情轉變，稻穀還能幻化成為河流、沙漠呢！

《流浪者之歌》

Songs of the Wanderers 1994
演 出 | 雲門舞集 與 王榮裕
編 舞 | 林懷民
舞台設計 | 王孟超
燈光設計 | 張贊桃
攝 影 | 游輝弘

《花語》使用了八萬片各種色彩層次的紅色花瓣鋪滿舞台，舞者在舞台上飛躍，不經意地擾動嬌嫩的花瓣。舞台設計師利用鏡面、水波或是投影的舞台科技，來表現無垠的空間效果，明亮的光影搭配，使整個畫面充滿生命的活力與繽紛。

下次觀賞表演時，除了舞台上的演出者之外，別忘了一起品味光線各種變化、角度，甚至光影變換的節奏速度喔！

舞台上不僅只有表演者，燈光也扮演了不可或缺的一部分，它增強了戲劇性的效果，也強化了情境的感染力，真是功不可沒的幕後推手！

《花語》
Whisper of Flowers, 2008
演出 | 雲門舞集
編舞 | 林懷民
舞台設計 | 林克華
燈光設計 | 張贊桃
攝影 | 劉振祥

